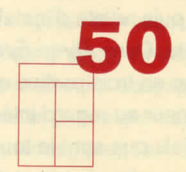
INTERACTIONS

BERTILLE BAK, OLIVIA BOUDREAU, LOUIS-PHILIPPE CÔTÉ, RACHEL ECHENBERG, ERIN GEE, NELSON HENRICKS, JOHN MASSEY, THÉRÈSE MASTROIACOVO, ALANA RILEY, JANA STERBAK, SHARIF WAKED, HONG-KAI WANG

COMMISSAIRE : MÉLANIE RAINVILLE

30 AOUT –27 OCTOBRE 2012

Alana Riley, *You Are The Work (Asking Strangers to Sit Through John Baldessari's "Six Colorful Inside Jobs")*, 2011. Image extraite de la vidéo. Avec l'aimable permission de l'artiste et de la Galerie Joyce Yahouda, Montréal

PISTES DE RÉFLEXION

Pistes de réflexion s'adresse à tout public qui désire découvrir l'art contemporain et sa mise en exposition. Elles proposent de l'information brève et synthétique sur le concept de l'exposition, les artistes et les œuvres présentées à la Galerie. Pour la version intégrale de *Pistes de réflexion*, veuillez consulter notre site web : www.ellengallery.concordia.ca/2006/fr

Un écart entre le public et les artistes contemporains a souvent été relevé par les historiens et les théoriciens de l'art. Cet écart est particulièrement visible lorsque certaines figures médiatiques l'alimentent avec des propos provocateurs, créant parfois des controverses, mais il n'est pas moins important lorsqu'il est passé sous le silence. *Interactions*, une exposition exploratoire et collective portant sur la réception et l'interprétation de l'art contemporain, examine ce clivage qui résiste à l'institutionnalisation et à la professionnalisation du champ artistique.

Cette exposition, qui inclut des œuvres de la collection de la Galerie, révèle la nature performative de l'art et met l'accent sur l'interaction qui a lieu entre les œuvres et le public. Elle tente de cerner la nature de cette relation en soulevant des questions liées à la réception : quel rapport entretenons-nous avec les œuvres contemporaines et comment les interprétons-nous ? Pouvons-nous saisir leur sens rapidement et directement ? Quel impact ont-elles sur notre façon de réfléchir et de comprendre le monde qui nous entoure ? Quelles démarches, réflexions et actions ces œuvres nous mènent-elles à déployer ? Pour ce faire, les œuvres sont mises en valeur par diverses stratégies commissariales utilisées pour approfondir et stratifier l'examen de la réception et de l'interprétation de l'art contemporain. Elles sont accompagnées de témoignages écrits et oraux d'une trentaine d'intervenants, ainsi que de dossiers de documents traitant de différentes controverses survenues dans le milieu artistique du Québec et du Canada, afin de dégager certains paramètres qui régissent le décalage entre le milieu de l'art contemporain et ses publics.

Interactions entamera une réflexion qui, jusqu'à ce jour, est demeurée relativement taboue ou s'est manifestée seulement par le biais de polémiques dans la sphère médiatique.

BERTILLE BAK

Safeguard emergency light system, 2010. Installation vidéo, son, 7 min. Avec l'aimable permission de l'artiste et de la Galerie Xippas

Dans son œuvre, Bertille Bak s'intéresse particulièrement aux collectivités contemporaines, à leur habitat et à la manière dont les gens s'engagent autour des questions culturelles et sociales relatives à leur environnement immédiat. Elle traite des aspects de l'infiltration; les personnes jouent leur propre rôle dans leurs propres contextes. Son travail porte essentiellement sur l'injustice, et l'artiste utilise la caméra vidéo comme moyen de négocier la réalité. Bertille Bak nous emmène en Thaïlande, dans le quartier de Din Daeng, à Bangkok, où les habitants d'une barre moderniste promise à la démolition se retrouvent victimes de délocalisation forcée.

EXPLOREZ
- l'engagement social et l'art, ainsi que la relation qui existe entre les deux ;
- la façon dont cette relation est exprimée dans l'œuvre.

OLIVIA BOUDREAU

Box, 2009. Installation vidéo, son, 22 heures. Collection de la Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia. Achat, 2011

L'œuvre d'Olivia Boudreau est une réflexion autour des questions d'image, de présence, d'intimité, d'expérience et de perception. Par des dispositifs d'installation discrets, ses séquences vidéos ou filmiques s'imposent comme des présences dotées de leur propre logique et de leur propre temporalité. *Box* est une longue vidéo montrant un cheval filmé dans son écurie sur une période de 22 heures. Une tension existe entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. *Box* porte sur notre rapport avec le temps et l'expérience physique que nous faisons de son passage.

EXPLOREZ
- la durée et sa contribution à la signification de cette œuvre ;
- l'animal en tant que sujet et/ou objet.

LOUIS-PHILIPPE CÔTÉ

Égérie, 2008–2011. *Transpolitique (L'abattoir virtuel comme machine de guerre)*, 2009. *Ton rêve d'anarchie*, 2011–2012. Huile sur lin. Avec l'aimable permission de l'artiste

Louis-Philippe Côté vit et travaille à Montréal. Sa série SCHIZO-SYSTÈME est un regard torve et halluciné sur des zones non-localisables, hostiles et inhospitalières, où les avatars du pouvoir se manifestent au sein d'une réalité fantôme. Chaque tableau comporte une part d'hallucination, un temps spectral émanant d'un autre type d'espace et qui sous-tend un arrière-plan d'informations. La fonction de SCHIZO-SYSTÈME n'est pas de représenter quelque chose de réel, mais de construire un visible hors de tous lieux.

EXPLOREZ
- le sujet des peintures de cet artiste ;
- l'espace, le lieu et le cadre.

RACHEL ECHENBERG

Riez III, 2012. Performance presentée le 29 août lors du vernissage d'*Interactions*. Produite avec l'appui de la Galerie Ellen. Avec l'aimable permission de l'artiste

Rachel Echenberg travaille surtout en performance et en vidéo. Son intérêt soutenu pour les possibilités d'une empathie active a généré des œuvres qui mettent l'accent sur les rapports vulnérables, intimes et incontrôlables. *Riez* a été réalisée dans plusieurs versions différentes depuis 2008. Il s'agit d'une tentative de susciter une réaction authentique chez un inconnu en l'invitant à rire avec l'artiste pendant une minute, montre en main. Bien qu'il n'y ait aucune matière particulière à rire pendant ce moment contrôlé, il y a cet espoir que chaque personne passera, ne fut-ce que pour un instant, de la gêne à une interaction authentique.

EXPLOREZ
- les rôles et responsabilités dans une performance participative ;
- la présence de l'œuvre éphémère dans les traces qu'elle laisse.

ERIN GEE

Formants, 2008. Fibre de verre, plexiglas, cheveux, cuivre, bois, composantes électroniques. Vocalistes : Lynn Channing and Christina Willatt
Produit avec le soutien de Soil Digital Media Suite. Avec l'aimable permission de l'artiste

Erin Gee habite et travaille à Montréal. Son travail, qui fait appel à la vidéo, la performance, la robotique et l'art sonore, examine la culture numérique à travers les voix humaines au sein de corps électroniques se caractérise par une utilisation particulière d'un référencement historique qui enveloppe les récits du passé dans des avenirs possibles. *Formants* est une sculpture sonore interactive qui présente des possibilités infinies de duos entre le bien et le mal sur la base de l'interaction humaine : une méditation sur le désir, la vanité, l'absence de corps, de moralité, d'intimité et de toucher dans les relations humain-ordinateur.

EXPLOREZ
- l'investissement du visiteur par rapport à une œuvre d'art ;
- votre réaction à cette œuvre, appropriation ou distanciation, et pourquoi.

NELSON HENRICKS

Les sirènes, 2008. Installation vidéo, son, 16 min. Collection de la Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia. Achat, 2011

Nelson Henricks est vidéaste, écrivain, musicien et commissaire. Son œuvre *Les Sirènes* est une installation sonore et vidéo qui incorpore le 16 mm, le super 8 et la vidéo, ainsi que des amplificateurs de guitare et un « diaporama ». Dans cette œuvre, Henricks continue à explorer les thèmes qui caractérisent sa pratique : son et musique, éléments textuels, répétition et corps humain. Il rend le son visible, révèle et observe ses effets et interactions ; des haut-parleurs bougent à basse fréquence et des guitares vibrent sous des couteaux, créant des sons et des sensations qui persistent à l'intérieur du physique et au-delà.

EXPLOREZ
- l'utilisation par l'artiste du son et de l'image ;
- la présence du texte dans cette œuvre.

JOHN MASSEY

Three Eyes, 1992. Épreuves argentiques, carton. Collection de la Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia. Achat, 1994

À divers moments de sa carrière, on dit de lui qu'il est sculpteur, puis artiste d'installation ou encore cinéaste. Dans *Three Eyes*, œuvre photographique en trois parties qui passe du regard extérieur au regard intérieur puis aux alliés sensoriels que sont le toucher et la vision, John Massey aborde spectateur et sujet comme un tout dans un champ unifié. Ces photographies soulignent la relation existant entre public et œuvres d'art en rappelant comment l'art peut capter notre regard, un des outils les plus puissants de la conscience. Au-delà de la vision, cette œuvre évoque le rôle de la vue et la manière dont l'art peut soutenir le potentiel cognitif du spectateur à travers la vision.

EXPLOREZ
- le regard ;
- la position de l'observateur devant les éléments de cette œuvre.

THÉRÈSE MASTROIACOVO

Art Now (L'Art en Flandre, Aujourd'hui/Art in Flanders, Now, 1992), 2006; *Art Now (The Arts under Socialism, Being a Lecture Given to the Fabian Society with a Postscript on What the Government Should Do for the Arts Here and Now, 1947)*, 2006; *Art Now (L'art d'aujourd'hui et son public, 1967)*, 2007; *Art Now (Montréal Painting Now = Peinture montréalaise actuelle, 1982)*, 2007; *Art Now (Spanish Art Now, 1966)*, 2007; *Art Now (To Be Continued: An Exhibition of the Museum Collection, Now and in Prospect, 1960)*, 2007; *Art Now (Art Now, 2005)*, 2008; *Art Now (Art Futures: Student Art Now, 1983)*, 2009; *Art Now (Art Now: An Introduction to the Theory of Modern Painting and Sculpture, 1933)*, 2010; *Art Now (Avant-Garde and After: Rethinking Art Now, 1995)*, 2010. Graphite sur papier. Collection de la Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia. Achat, 2011

Dans sa pratique, Thérèse Mastroiacovo fait appel à une grande variété de techniques, dont la vidéo, le son, l'installation, la photographie, la sculpture, le dessin et la performance. Son œuvre porte sur l'art lui-même en tant que notion, sur le processus artistique comme méthodologie. Elle traite du rapport précaire entre l'art et sa propre définition. Chaque dessin réfère à une page couverture d'une collection ou survol de l'art contemporain publié depuis 1945 contenant les mots « art » et « now ».

EXPLOREZ
- le dessin comme moyen de copier une image reproduite de façon mécanique ;
- la notion de « maintenant » qui est proposée dans cette œuvre.

ALANA RILEY

You Are The Work (Asking Strangers to Sit Through John Baldessari's "Six Colorful Inside Jobs"), 2011. Vidéo, 32 min. Avec l'aimable permission de l'artiste et de la Galerie Joyce Yahouda

Alana Riley est une artiste photographe-vidéaste pigiste qui vit à Montréal. En réalisant cette œuvre, elle a conçu des affichages en ligne pour recruter des participants à un projet vidéo ; elle y expliquait que ces derniers formeraient un public qui serait filmé pendant le visionnement d'une vidéo de l'artiste John Baldessari. Ils pouvaient réagir ou interagir à leur convenance.
En échange de leur collaboration, elle leur offrait une séance de portrait de 30 minutes en studio.

EXPLOREZ
- ce qui compose l'observation ;
- la façon dont cette artiste fait référence à l'œuvre d'un autre artiste.

JANA STERBAK

Artist as Combustible, 1986. Photographie couleur. Collection de la Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia. Achat – Subvention spéciale d'aide aux acquisitions, Conseil des Arts du Canada, 2002

La production artistique de Sterbak tourne pour l'essentiel autour des thèmes du pouvoir, du contrôle, de la séduction, de la sexualité et de la physicalité transcendée par la technologie. Dans cette œuvre, la tête de l'artiste semble s'embraser en une combustion éclair. Son corps apparaît et disparaît sur un arrière-plan foncé, au rythme de la lumière éblouissante de la flamme émanant de sa tête.
Le corps de Sterbak participe à un geste incendiaire, lumineux.

EXPLOREZ
- le temps, le hasard et la réalité ;
- le corps et le soi.

SHARIF WAKED

To Be Continued, 2009. Installation vidéo, son, 41 min 33 s. Avec l'aimable permission de l'artiste

Sharif Waked explore le paysage complexe de la politique contemporaine et des événements actuels à travers des films, des installations et des tableaux. Dans son œuvre *To Be Continued*, Waked utilise l'image médiatique, aujourd'hui familière, de l'ultime déclaration d'un *kamikaze*, mais qui lit de longs extraits des *Mille et une nuits*, évitant un dénouement horrible.
La lecture soigneusement mise en scène reprend la trame de l'histoire d'origine, où Shéhérazade récite, nuit après nuit, des contes palpitants au roi Shahryar afin de survivre et de sauver sa tribu de l'exécution.

EXPLOREZ
- les images qui sont présentes dans cette œuvre et leur signification ;
- l'utilisation du récit par l'artiste.

HONG-KAI WANG

Music While We Work, 2011. Installation vidéo à deux canaux, son. 39 min 15 s. Avec l'aimable permission de l'artiste
Music While We Work (Making Of), 2011. Vidéo, son. 31 min 57 s. Avec l'aimable permission de l'artiste

Hong-Kai Wang est une artiste taïwanaise qui se sert principalement du son comme méthode conceptuelle pour étudier les relations sociales et explorer la construction d'un nouvel espace social dans la vie quotidienne. Dans *Music While We Work*, elle cherche à créer un contexte social où ouvriers actuels, retraités et autres travailleurs partagent une expérience d'écoute, d'enregistrement et de production, ainsi qu'un langage du son et du silence, dans un environnement de fragilité économique et sociale.

EXPLOREZ
- l'histoire personnelle et la culture auditive ;
- les rapports qui se manifestent dans cette œuvre entre ce qui est montré et ce qui est entendu.

DESIGN : 1218 A TRADUCTION : MARIE-JOSÉE ARCAND

Galerie Leonard & Bina Ellen
Concordia University
1400 boul. de Maisonneuve Ouest, LB 165
Montréal (Québec) H3G 1M8
Métro Guy-Concordia
T 514.848.2424 #4750
ellengal@alcor.concordia.ca

www.ellengallery.concordia.ca

Canada Council
for the Arts

LE PROGRAMME CONTEMPORAIN DE LA GALERIE LEONARD & BINA ELLEN BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DU CONSEIL DES ARTS DU CANADA. HONG-KAI WANG REMERCIE LE MINISTÈRE DE LA CULTURE DE TAIWAN DE SON APPUI FINANCIER.
PRODUIT AVEC L'APPUI DU *FREDERICK AND MARY KAY LOWY ART EDUCATION FUND.*